

Русский авангард: новый мир рядом с реальным. Часть 1

Тема урока:

Русский авангард:
новый мир рядом
с реальным

Цель урока:

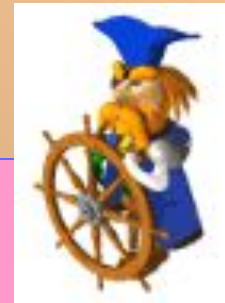
исследовать русский авангард в живописи как отрицание академической живописи и создание новой эклектической эстетики, призванной подчеркнуть самоценность и самостоятельность живописи, творчество *утвердителей нового искусства*

Эпиграф к уроку:

"Абстрактное искусство создает рядом с "реальным" новый мир, с виду ничего общего не имеющий с "действительностью". Внутри он подчиняется общим законам "космического мира". Так, рядом с "миром природы" появляется новый "мир искусства" - очень реальный, конкретный мир. Поэтому я предпочитаю так называемое "абстрактное искусство" называть конкретным искусством".

В. Кандинский

Вопросы для исследования

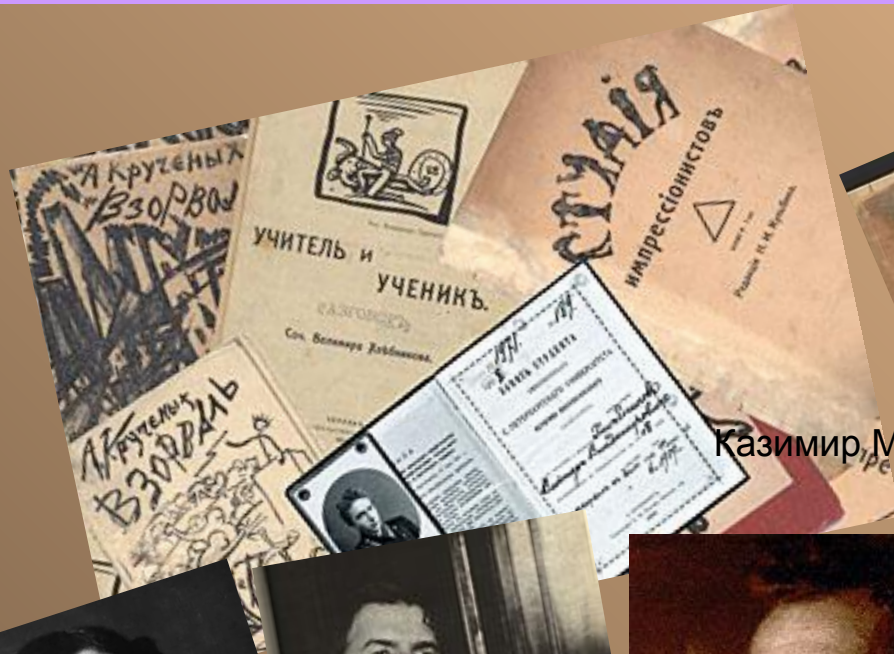
1. Какой период в русской культуре называется серебряным веком? Почему?
2. Что такое русский авангард в живописи?
3. Каковы художественные установки художников – авангардистов?
4. Какие группы художников – авангардистов вы знаете?
5. Кого из русских художников называют родоначальником «кубофутуризма»?
6. В творчестве какого художника соединились черты кубизма и футуризма?
7. Картины какого художника навеяны живописью Поля Гогена и Винсента Ван Гога?
8. Кого называют основоположником особого направления в живописи XX в., - «аналитического искусства»?

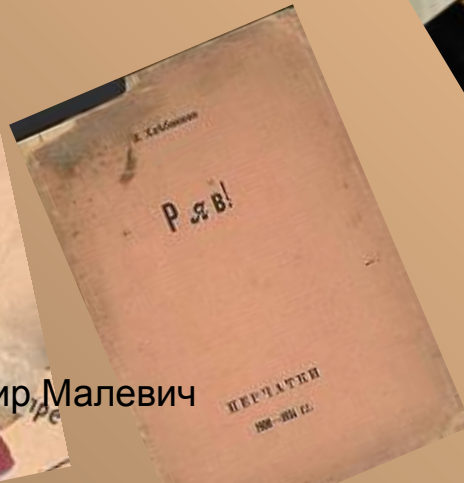
Г.Свиридов. Время, вперед!

Русский авангард: пять имен, взорвавшие спокойствие...

Казимир Малевич

Игорь Северянин

Давид Бурлюк

В.Мейерхольд

Казимир Малевич

Владимир
Маяковский

Первое имя: Игорь Северянин. Его называли первым футуристом. В 1918 году на поэтическом вечере в Политехническом музее он был избран «королем поэтов» *«Удивительно вкусно, искристо, остро!..»* - это и о его поэзии. Король экспрессии, жажды жизни

Александр Новиков. Ананасы в шампанском. «2010

«Я, гений Игорь Северянин...»

Второе имя: Давид Бурлюк – отец русского футуризма, организатор, обладавший сверхъестественным чутьем, объединил вокруг себя великие таланты - В.Маяковского и В. Хлебникова, создал новую эстетику – антиэстетику футуризма. Король эпатажа

Я – учитель
Маяковского

Я – издатель
В.Хлебникова

«Небо — труп»!!

Звезды -
черви

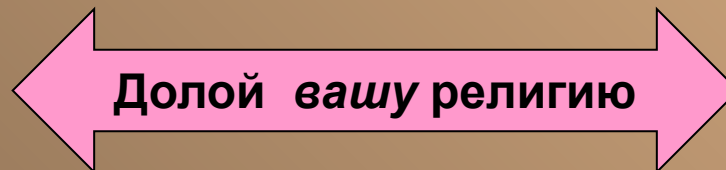
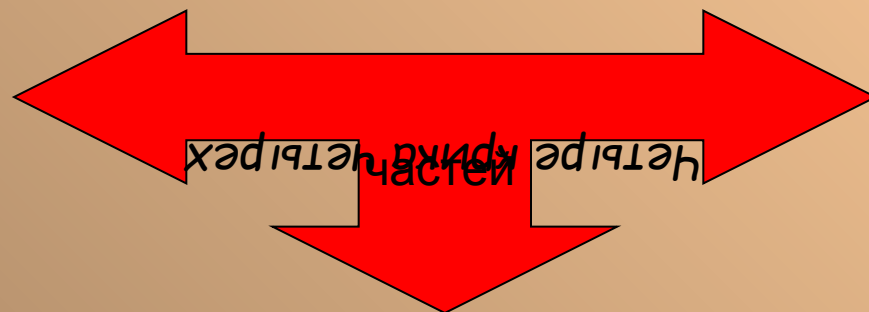
красота
кошунственная
дрянь

ПОЭЗИЯ –
ИСТРЕПЕННАЯ
ДЕВКА

Третье имя: Владимир Маяковский. Громада-Маяковский –
ниспровергатель замшелых авторитетов. Король обновления

В.МаЯковский

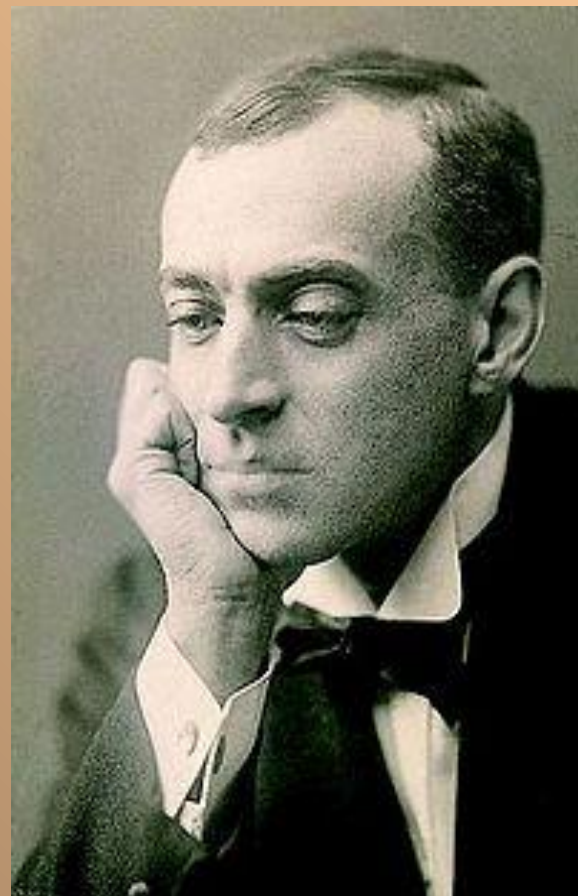
Четвертое имя: В.Мейерхольд: революционер театра, создавший свою «биомеханику» - творение пластических форм в пространстве и на долгие годы определивший развитие театра. Король жеста.

Б.Григорьев. Портрет режиссера
В.Мейерхольда. 1916

Даешь новый театр?!

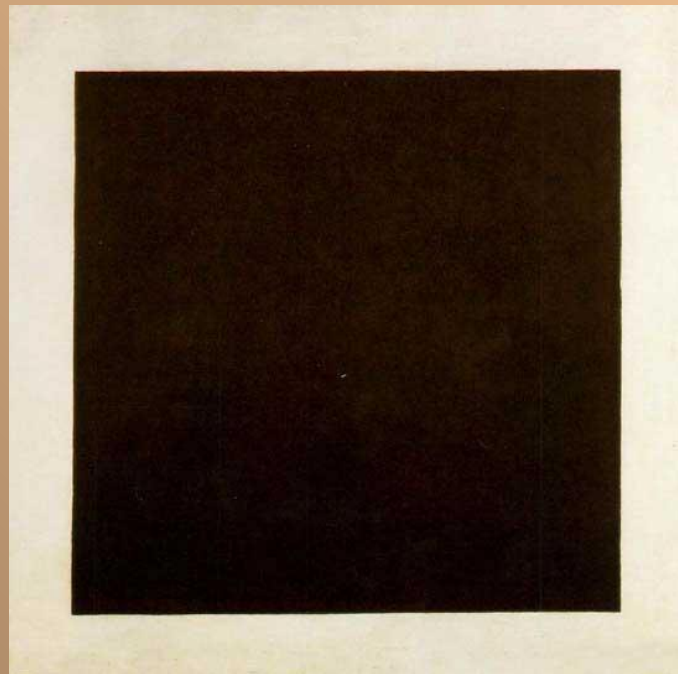
Е.Вахтангов. Фото.. 1910

Пятое имя: Казимир Малевич. УНОВИС - *утвердители нового искусства*, так называлось общество художников, созданное Казимиром Малевичем. Король красок

Казимир Малевич. Автопортрет

Феномен черного квадрата

К.Малевич.Черный квадрат

Художники-авангардисты начала века взорвали устаревшее визуальное сознание.

Что такое русский авангард в живописи?

Искусство русского авангарда

**Каковы художественные
установки художников – авангардистов?**

Авангард (фр. *avant-gard* – передовой отряд) – явление в художественной культуре XX века, связанное с поиском принципиально новых средств выразительности. Авангардисты выступили против устоявшихся канонов искусства, предложили новое понимание понятий «прекрасное», «художественное». Традиционно авангардом называется вся совокупность новаторских художественных тенденций, появившихся в искусстве в начале XX века, таких как кубизм, экспрессионизм, дадаизм, футуризм. Отказавшись от норм художественного изображения (масштаба, перспективы, пропорций), художники-авангардисты обращаются к новым техникам, видам и жанрам искусства, таким как коллаж, ассамбляж, реди-мейд («готовая вещь»). В произведении начинает цениться формальная новизна художественного метода, чаще всего произведения авангарда рассчитаны на активное взаимодействие со зрителем, эпатаж. Революционность и радикализм творчества многих художников 1970-х - 1980-х годов, их интерес к творчеству мастеров начала века позволил говорить о «второй волне» авангарда или неоавангарде, который продолжает свое бытование в искусстве.

«В настоящее время можно лишь предчувствовать подобную грамматику живописи, когда она будет не столько на основе физических законов (как это уже пытались и даже и теперь пытаются делать: «кубизм»), сколько на законах внутренней необходимости, которые можно спокойно назвать законами души» (Кандинский В.В. *О духовном в искусстве*. М., 1992. С. 62).

Авангардная живопись была представлена обществами «Бубновый валет» (П. Кончаловский, А.Лентулов, Р.Фальк, В.Рождественский) и «Ослиный хвост» (М.Ларионов, Н. Гончарова, С. Бобров, А. Шевченко).

Роберт Фальк. Натюрморт. 1914

Художники-авангардисты начала века взорвали устаревшее визуальное сознание.

А.В.Лентулов. Небозвон. 1910 – е гг.

В России к футуристам относят художников поддержавших новое течение, таких как М.Ф.Ларионов, Н.С.Гончарова, К.Малевич. Русские художники футуристы объявили себя независимыми от западных. Они отличались от западных своей идеологией. Они воспевали не превосходство машин над людьми, не воспевание техники, а возмущались одиночеством человека среди машин

УНОВИС - *утвердители нового искусства*, так называлось общество художников, созданное Казимиром Малевичем.

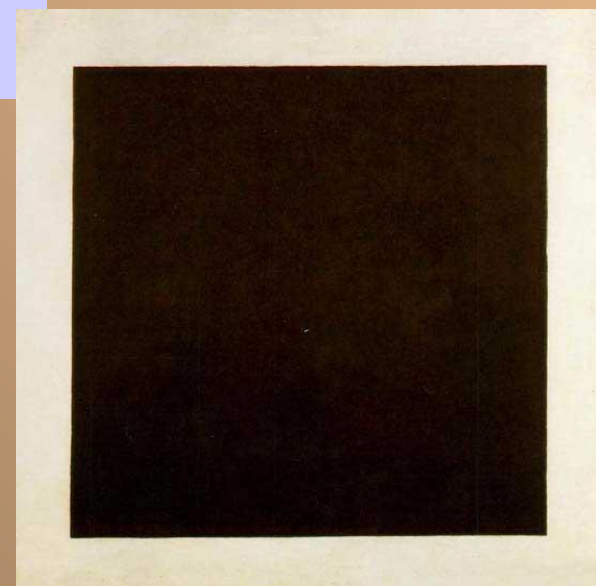

Казимир Малевич. Автопортрет

Кого из русских художников называют родоначальником «кубофутуризма»?

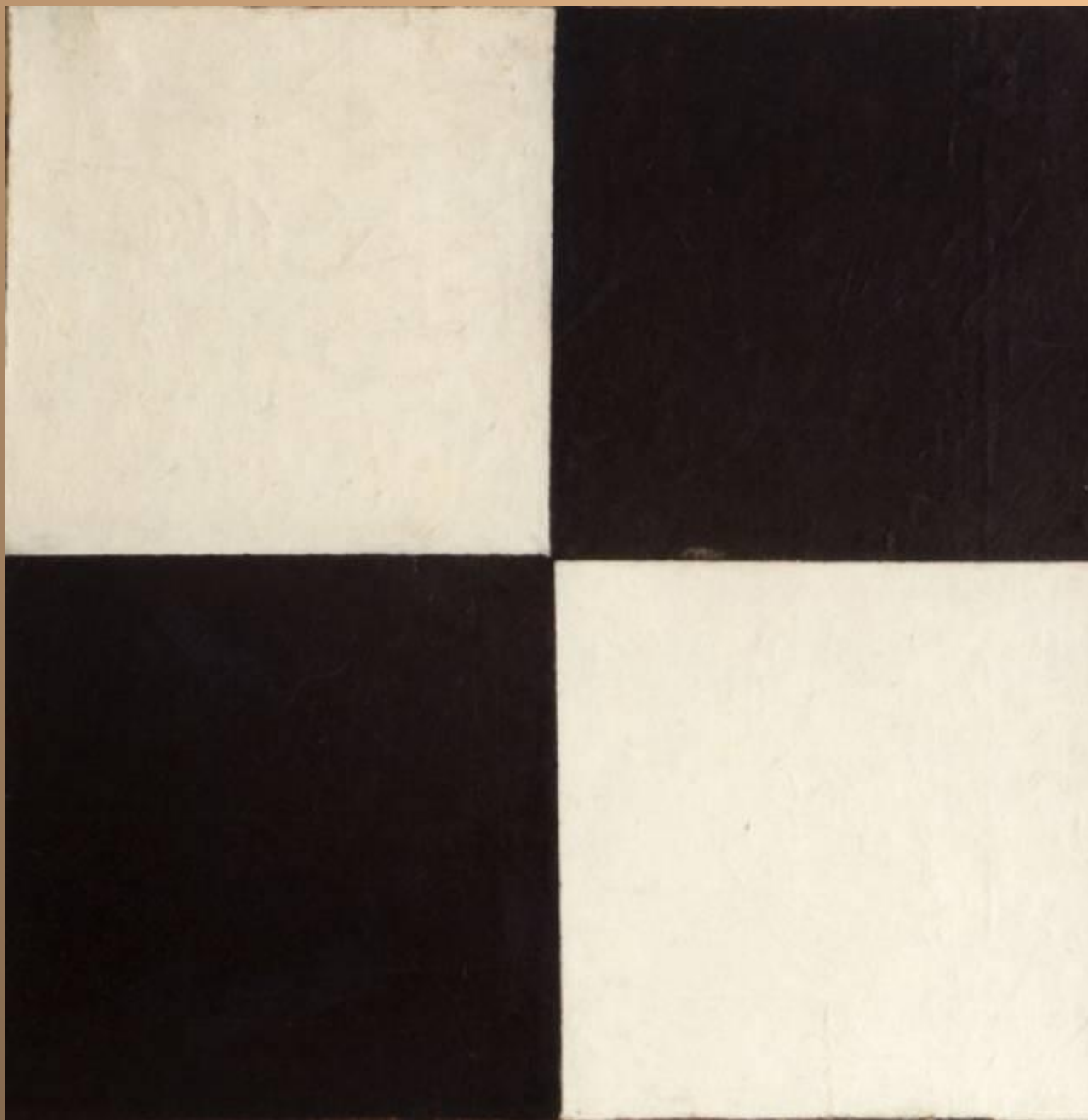
Черный квадрат словно вобрал в себя все формы и все краски мира, сведя их к пластической формуле, где доминируют полюсность черного (полное отсутствие цвета и света) и белого (одновременное присутствие всех цветов и света). Подчеркнуто простая геометрическая форма-знак, не увязанная ни ассоциативно, ни пластически, ни идейно ни с каким образом, предметом, понятием, уже существовавшими в мире до нее, свидетельствовала об абсолютной свободе ее создателя.

Малевич оформил ряд изданий русских футуристов. Его живопись этих лет демонстрировала отечественный вариант футуризма, получивший название «кубофутуризм»: кубистическое изменение формы, призванное утвердить самоценность и самостоятельность живописи, соединилось с принципом динамизма, культивируемым футуризмом

К.Малевич.Черный квадрат

Казимир Малевич. Четыре квадрата

«Кубофутуристический реализм»

К.Малевич.«Дама на остановке трамвая» 1913

В 1913 – 1914 гг. Малевич создал ряд работ, в которых стремился соединить черты кубизма и футуризма, т.е. не только представить любой предмет или сцену как сочетание абстрактных геометрических форм, что свойственно кубизму, но и придать им движение, присущее футуризму

Полотно «Дама на остановке трамвая» (1913 г.) на первый взгляд кажется произвольным сочетанием квадратов, треугольников и других фигур. Они плотно наплывают друг на друга, сходятся и расходятся, и из их таинственного движения возникают вполне узнаваемые образы.

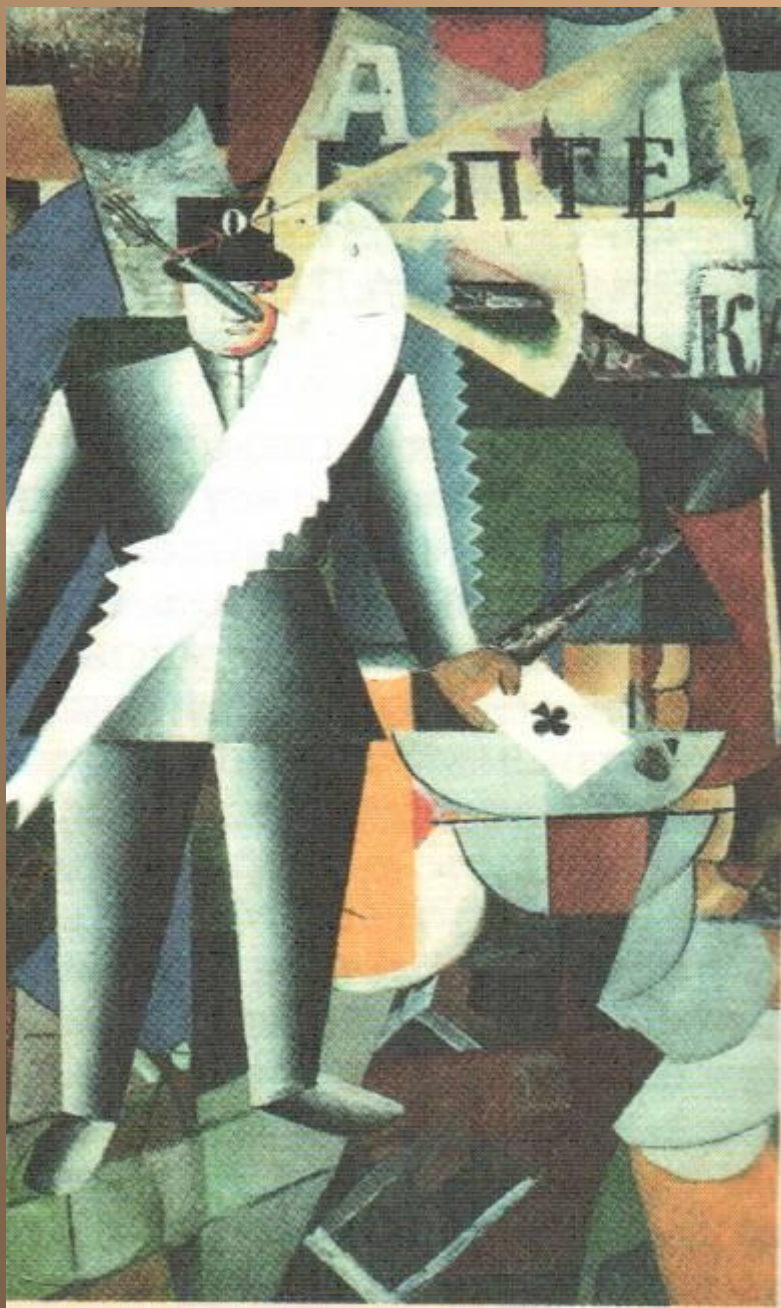
В творчестве какого художника соединились черты кубизма и футуризма?

К.Малевич. *Отдых (Общество в цилиндрах)*. 1908.

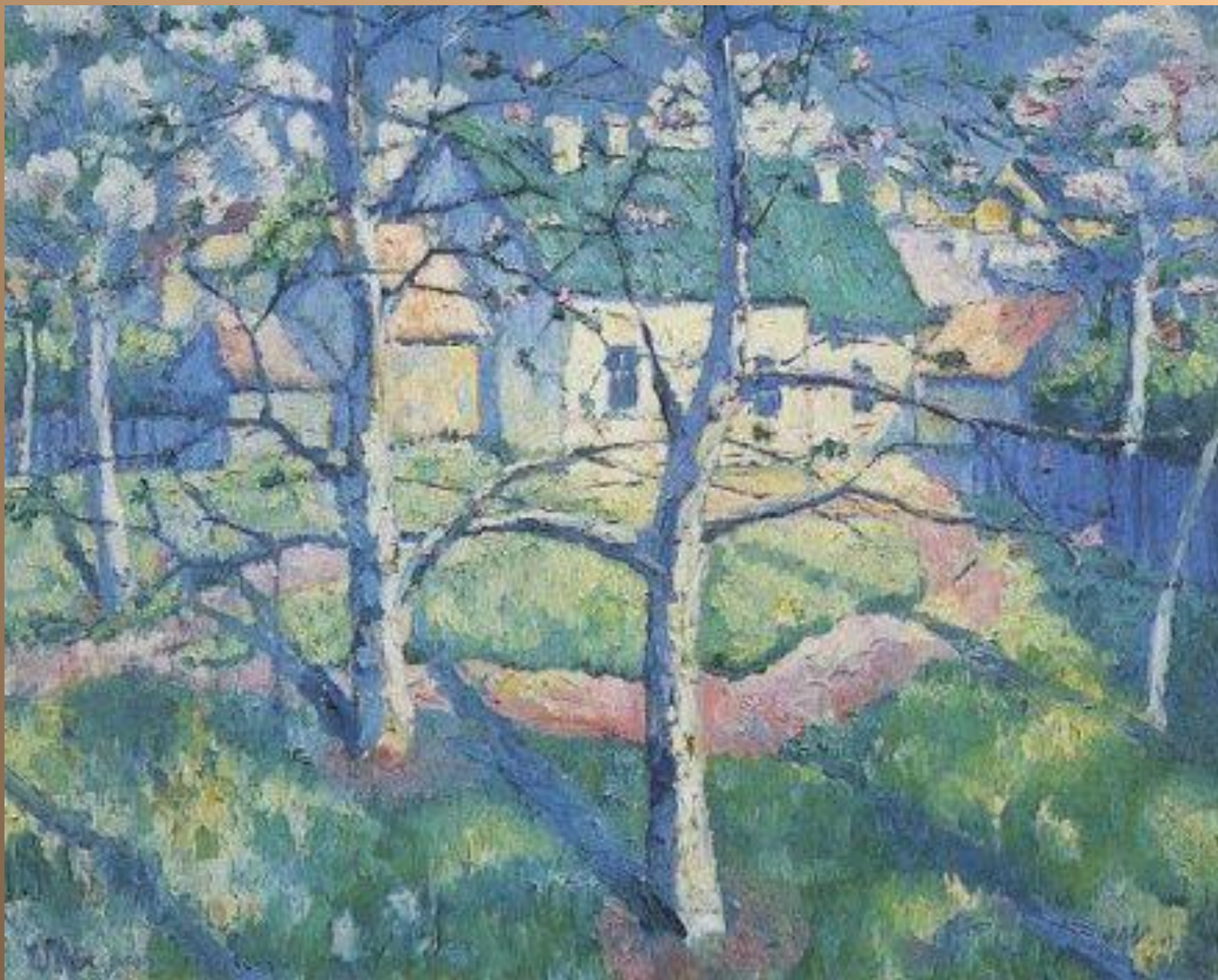
Казимир Малевич.

Казимир Малевич. Авиатор. 1914

Казимир Малевич. Женщина с ведрами
Динамическая композиция
«Крестьянки с ведрами». 1912-13.

Казимир Малевич. Весна

**Василий Васильевич Кандинский -
выдающийся русский график и
теоретик изобразительного искусства,**

- Василий Васильевич Кандинский был одним из основателей группы «Синий всадник», преподавателем Баухауса. В. В. Кандинский принадлежит к числу наиболее ярких личностей в мире живописи. Он — один из основоположников абстракционизма, создатель огромного количества картин, автор нескольких книг об искусстве и неутомимый исследователь-этнограф. Кандинский «взорвал» представление о живописи подобно тому, как Микеланджело в свое время изменил отношение к скульптуре.

**Какого художника называют
основоположником абстракционизма?**

**Александр Скрябин
Прелюдия Си бемоль мажор.**

Картина «Синий всадник»

Картина «Синий всадник», написанная в 1903 году, представляет собой переход от реализма к новому направлению в живописи, открывает цикл абстрактных работ Кандинского. Художник не рисовал, а «думал» на холсте: его полотна — отражение мыслей

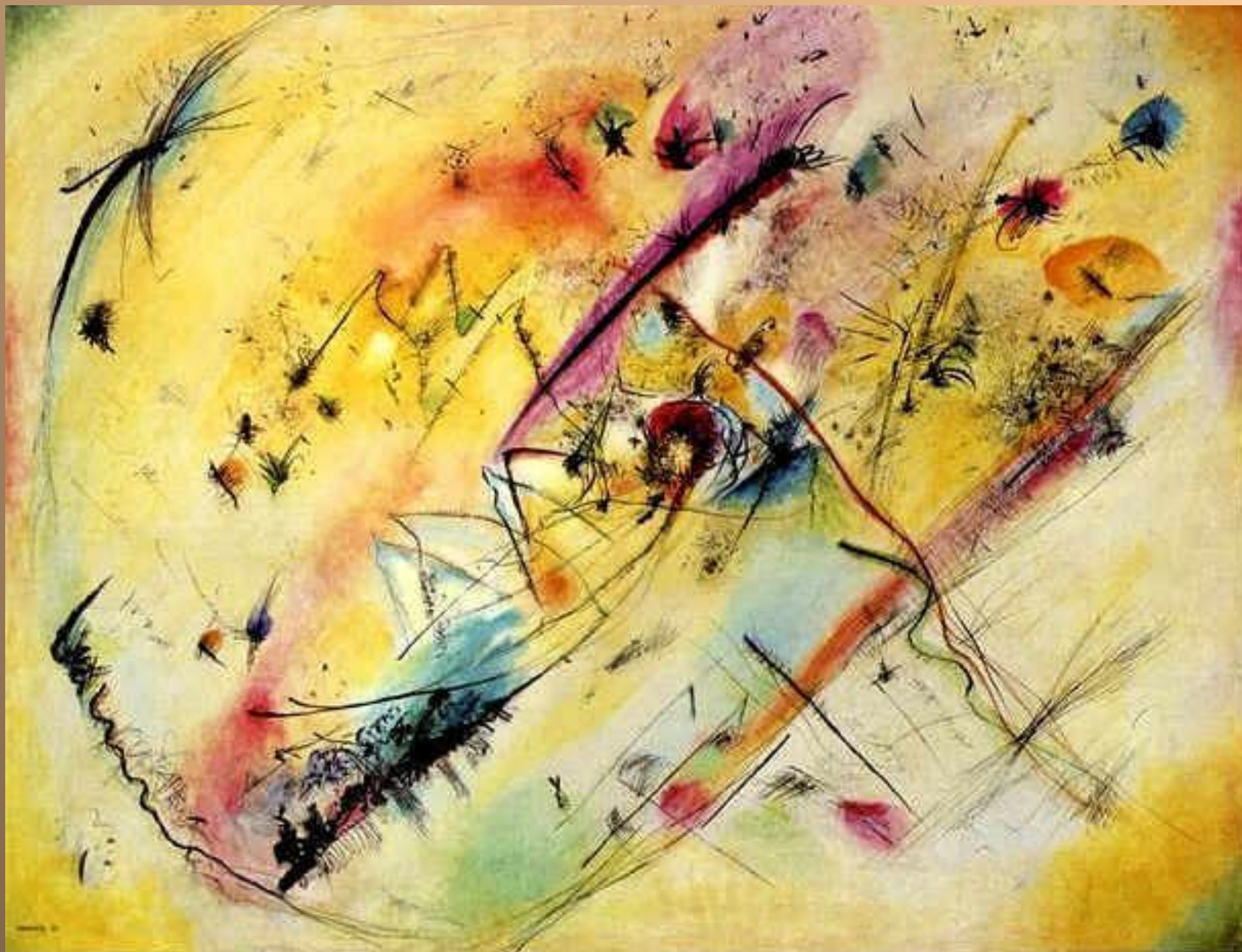
Василий Васильевич Кандинский. «Синий всадник». 1903

Василий Васильевич Кандинский. «Маленькие радости» 1913

Василий Васильевич Кандинский. «Композиция 5» 1911

Художник Василий Кандинский. Светлая картина. 1913 год.

Мультимедийная презентация «Русский авангард»

Литература

- Наков А. Русский авангард = L'avant-garde russe. — М.: Искусство, 1991. — 192 с. — 25 000 экз.
- Неизвестный русский авангард в музеях и частных собраниях / Авт.-сост. А. Д. Сарабьянов. — М.: Советский художник, 1992. — 352 с. — 20 000 экз.
- Русский авангард 1910—1920-х годов в европейском контексте / Отв. ред. Г. Ф. Коваленко. — М.: Наука, 2000
- Авангард, остановленный на бегу: [Альбом] / Авт.-сост. С. М. Турутина и др.; авт. статей Е. Ф. Ковтун и др.. — Л.: Аврора, 1989. — 283 с.

Интернет – ресурсы

- encyclopaedia.big.ru
- ru.wikipedia.org
- wiki/Русский_авангард
- krugosvet.ru
- enc...i_obrazovanie...iskusstvo/AVANGARD
- smallbay.ru